SGUARDI
IL NOVECENTO RIVISITATO
NEL SEGNO DI ELIO PASTORE
A CURA DI ANDREA SPEZIALI

SGUARDI

IL NOVECENTO RIVISITATO
NEL SEGNO DI ELIO PASTORE

a cura di
ANDREA SPEZIALI

Foto in copertina
"Aspettando gli ospiti" © Elio Pastore

Un progetto di

Mostra allestita in occasione dell'Art Nouveau Week

Promossa da

Ringraziamenti

Cecilia Casadei
Luigi Matteoni
Simone Polini

Quaderno n. 1 della collana "**Spazio Espositivo Italia Liberty**" - MILANO
Riferito alla mostra "Sguardi. Il Novecento rivisitato nel segno di Elio Pastore" dal 6 al 21 luglio 2019.
Spazio Espositivo "Italia Liberty" a Milano, via Aosta 17.
www.italialiberty.it

INDICE

ELIO STEFANO PASTORE:
UN PERCORSO SUL FILO DELL'ILLUSIONE

Di Elio Stefano Pastore molti critici hanno scritto, in più occasioni, ponendo l'accento su specifici aspetti della sua arte.
Ma, soprattutto, di volta in volta evidenziandone il variegato percorso: fotografia, grafica, elaborazioni elettroniche e infine arte tradizionale. Soffermandosi, poi, a rimarcare il suo carattere di valente artista poliedrico, gli aspetti di singolarità della sua arte così come testimoniati da cambiamenti di medium e di approcci che, almeno all'apparenza, marcavano forti discontinuità e repentini cambi di percorso.
L'occasione offerta dalle opere presenti in questa mostra milanese consente, invece, di proporre una chiave di lettura diversa, non certo l'unica e onnicomprensiva, ma che sembra preferibile seguire.
Non solo perché dà conto dell'unitarietà e unità di Pastore sia come uomo che come artista, rendendo merito a un sofferto e lungo processo di crescita e maturazione interiore.
Ma soprattutto perché si pone l'obiettivo di andare alle radici del motore creativo che l'ha spinto in tante direzioni, apparentemente diverse, per individuarne l'essenza ultima.
Non si vuole con questo sottovalutare la rilevanza di un'ampia gamma di considerazioni che sono state puntualmente svolte e che sono anzi assolutamente condivisibili, dalla capacità di Pastore di farsi innovatore sia nei linguaggi che nei materiali, alle doti nel rendere l'osservatore partecipe dell'opera, alla coerenza fra rappresentazione e mezzo di comunicazione.
Ma tutte queste rischiano di ridursi a mere notazioni sulla "superficie" del lavoro artistico se non si coglie con quale parte dell'intimo delle cose l'opera di Pastore ci mette in contatto.
Ebbene, pur nell'apparente diversità e discontinuità di percorso, c'è un fil rouge nettissimo che ci relaziona con l'illusorietà e la transitorietà del vivere.
Se passiamo in rassegna le opere di Pastore, pur nell'apparente discontinuità, tutte sono testimonianza e riflessione di una poetica dell'illusione che, nel corso degli anni, è venuta maturando e articolandosi in declinazioni diverse.
Illusione ottica. Illusione percettiva. Illusione temporale. Illusione all'interno della quale Pastore ci trascina con strumenti diversi.
A volte ricreando mondi onirici.
Altre volte consentendo all'occhio di perdersi e, quindi, alla mente di vagare libera.
Altre volte ancora facendoci catturare dal malinconico sguardo di una Signora dei primi del '900 che sembra volerci sussurrare un segreto e ci fa desiderare di avvicinarci per cogliere meglio le sue parole.
Perché se lo sguardo ci cattura, l'illusione di avere colmato la distanza spazio tempo ci fa entrare in una dimensione a se stante. E l'apparente semplicità e quotidianità delle situazioni rappresentate ce le fa sentire subito affini.
Amiche, madri, sorelle di grazia assoluta, che evocano gli splendori del Liberty e in quel preciso istante parlano solo a noi.
In questo dialogo percettivo che Pastore riesce a tessere con l'osservatore sta racchiusa l'essenza della sua opera.

PREMESSA

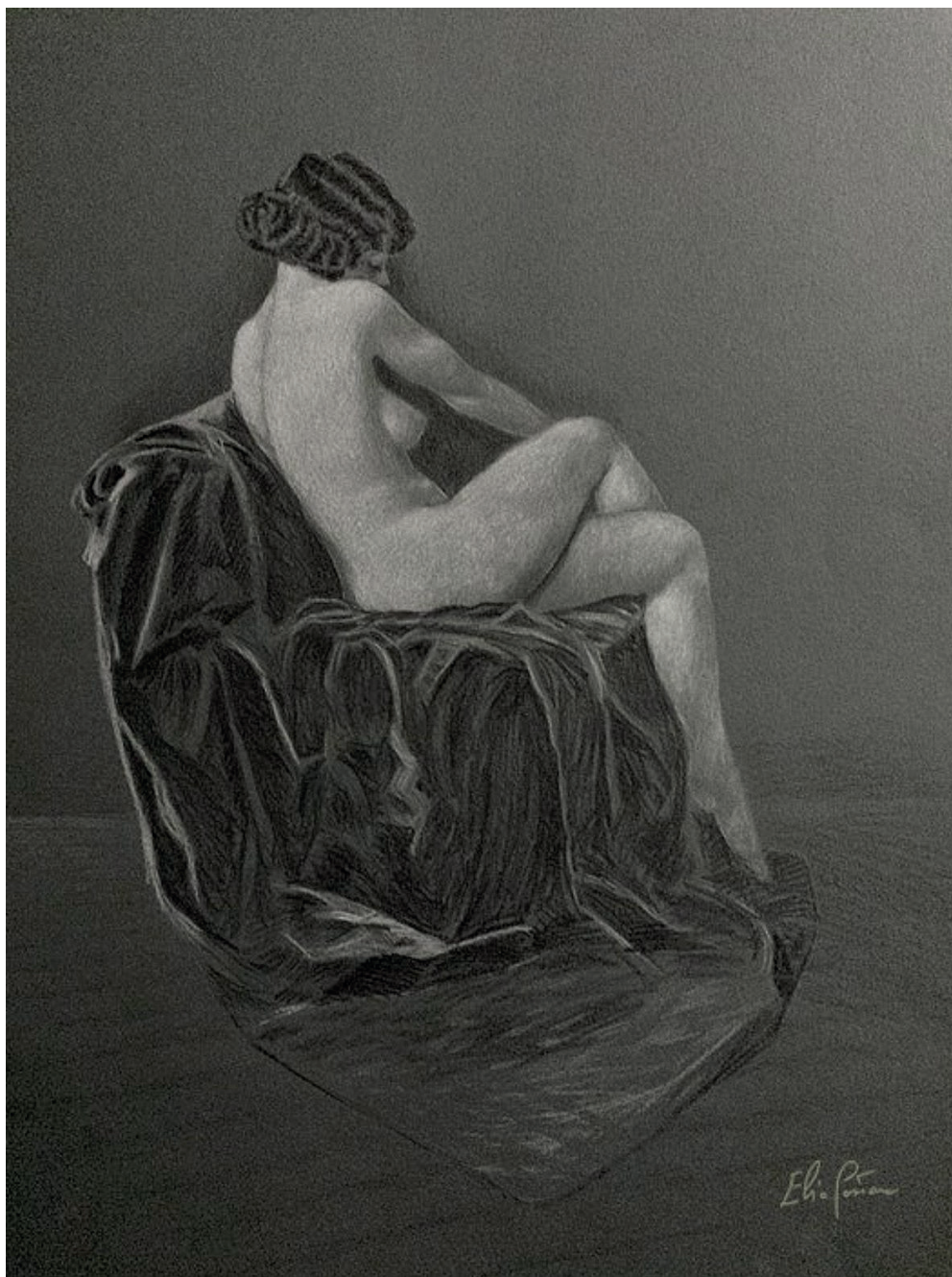
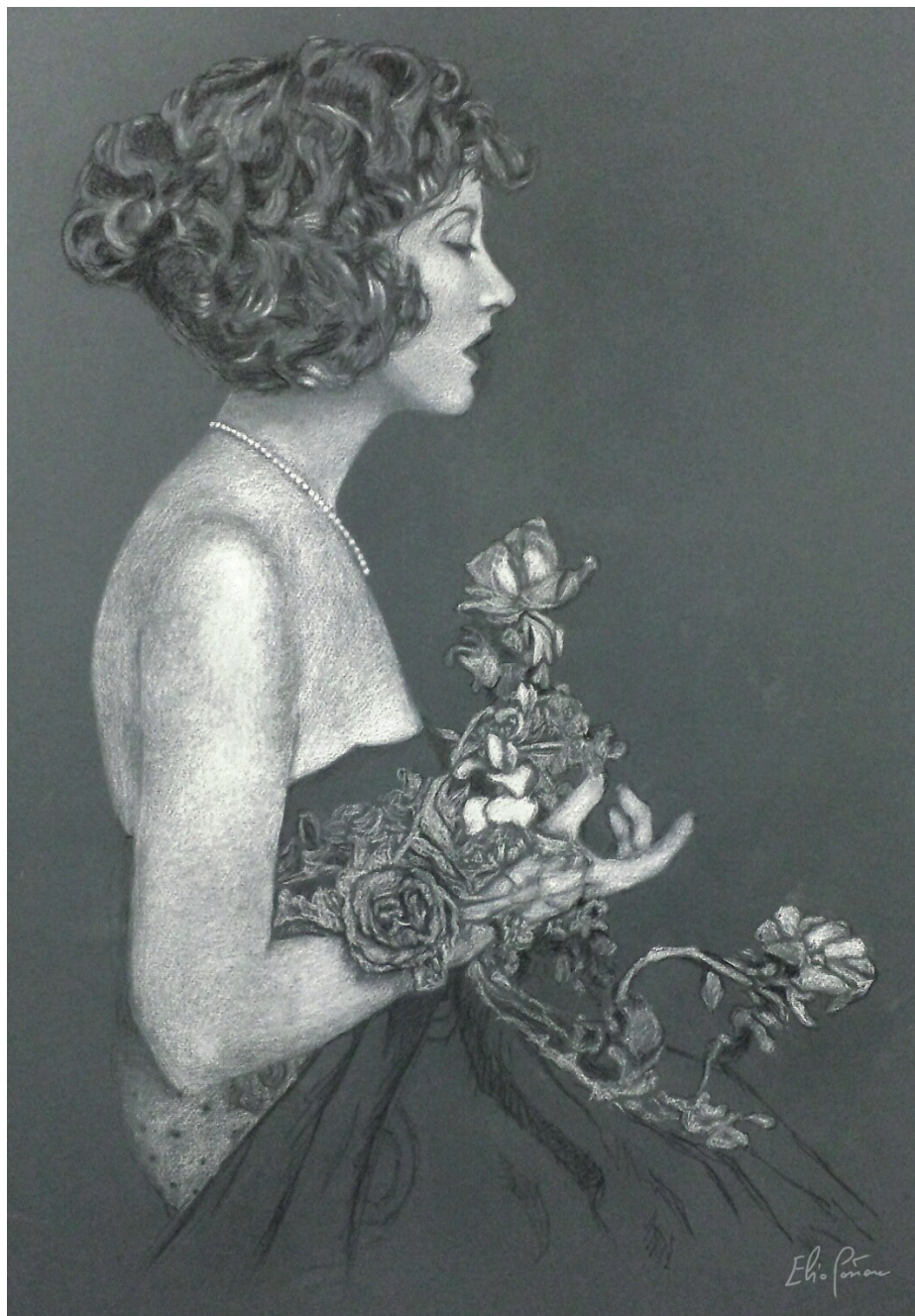
Italia Liberty ha il piacere di dare l'avvio – con questo catalogo dedicato a una selezione ragionata delle opere di Elio Stefano Pastore – a una nuova collana dedicata: i "Quaderni" di Italia Liberty.
Agili volumetti attraverso i quali, tempo per tempo, l'Associazione intende marcare snodi significativi nell'ambito del percorso di approfondimento, divulgazione e sensibilizzazione che sta svolgendo. Si tratterà, quindi, di "incontri" con artisti, restauratori, curatori e protagonisti, in genere, del mondo dell'arte, oltre che di "eventi" organizzati da Italia Liberty.
Poiché questo è il primo Quaderno, appare doverosa una sintetica presentazione dell'Associazione che, pur giovane nella sua struttura istituzionale, fonda su un passato di tutto rispetto che, nel corso di alcuni anni, si è sviluppato attraverso articolati percorsi informali. Il lettore non me ne voglia, ma non posso che incominciare da me.
All'origine di tutto ciò di cui parliamo risiede il vero motore di ogni cosa: la passione. Nel mio caso la passione che si declina, da sempre, in due filoni: il Liberty e la mia terra, la Romagna. E lì, nella mia terra, circondato dalla meraviglia dei villini Liberty, commissionati dalla borghesia che faceva di quei luoghi eleganti ritrovi alla moda, ha trovato terreno fertile il mio percorso di studi prima e successivamente, l'approfondimento, l'elaborazione di saggi e l'ideazione di iniziative.
Ma chi ha una passione vera sente l'urgenza della condivisione e va alla ricerca di chi abbia la stessa sensibilità e urgenza. Da ciò alla realizzazione di un progetto di messa in rete di appassionati il passo, oltre a essere breve e rapido, incontra subito un grande favore.
Nascono le community social su Facebook dedicate all'Art Nouveau, che raccolgono migliaia di follower e si espandono dall'Italia al mondo intero dando vita a un flusso ininterrotto di immagini, informazioni, aggiornamenti.
E parallelamente prendono vita anche specifici progetti diretti a canalizzare quegli interessi, a tradurli in un lavoro più organico di conoscenza e sensibilizzazione di cui resti anche traccia.
Ecco allora il progetto Romagna Liberty, che si sviluppa, in collaborazione con enti, studiosi e appassionati, come studio dedicato alla riscoperta dell'architettura Liberty in Romagna, ma con un occhio verso altri territori, anche superando i confini nazionali.
Ecco il progetto Italian Liberty, un concorso foto e video annuale cui si affianca un'ulteriore iniziativa: il premio Best Liberty City diretto a premiare la città che conserva edifici, monumenti e opere d'arte Liberty più apprezzati dal grande pubblico.
Siamo quindi all'oggi: Italia Liberty si dota di una veste più formale e si trasforma in Associazione culturale nazionale che, raccogliendo le preziosa eredità delle esperienze passate, può continuare con maggiore slancio nella promozione del patrimonio Art Nouveau e che si impegna a contribuire alla valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico, allo sviluppo del turismo culturale e, in genere, delle iniziative che pongano un focus sull'arte.
Nel momento in cui scrivo la prima edizione dell'Art Nouveau Week, evento internazionale di divulgazione e sensibilizzazione ideato da Italia Liberty, è alle porte.
ll lavoro, quindi, continua.

ALICE
sanguigna su carta
cm. 29,7x40
2014

SPLEEN
matita su carta nera
cm. 30x45
2014

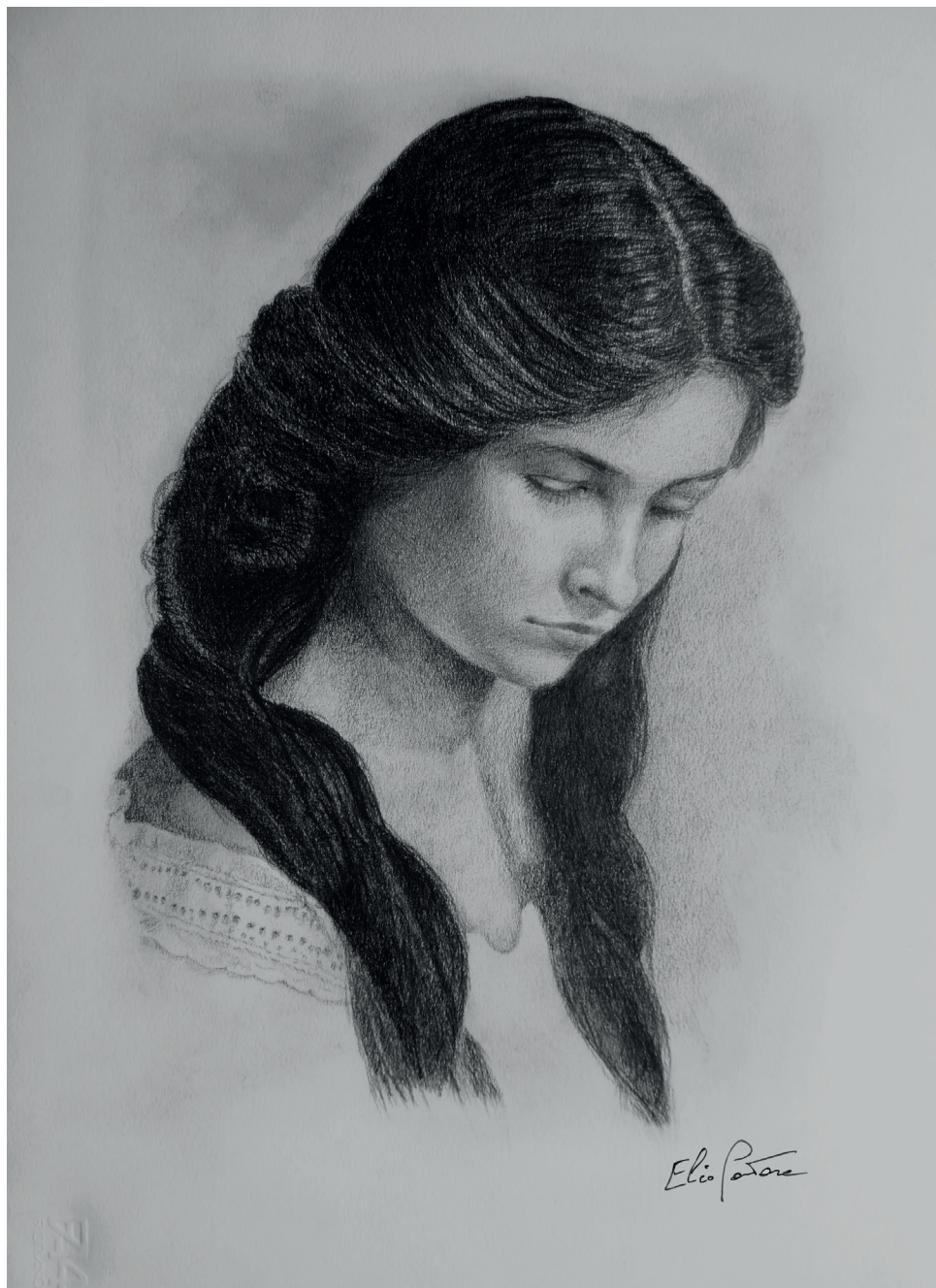
ESTASI DI PROFUMI
pastello cm. 18,5x24,5
su carta azzurra cm. 30x40
2015

FIORE DI GIOVINEZZA
grafite su carta
cm. 50x70
2015

INNO ALLA VITA
(omaggio a Marcel Meys)
olio su tela
cm. 50x70
2015

LA RITROSA
matita e carboncino
cm. 40x50
2015

FUGGEVOLE BELLEZZA
matita e carboncino
cm. 40x50
2015

IL FILO DI PERLE
olio su tela
cm. 50x70
2015

IL MARE DEI RICORDI
olio su tela
cm. 50x70
2015

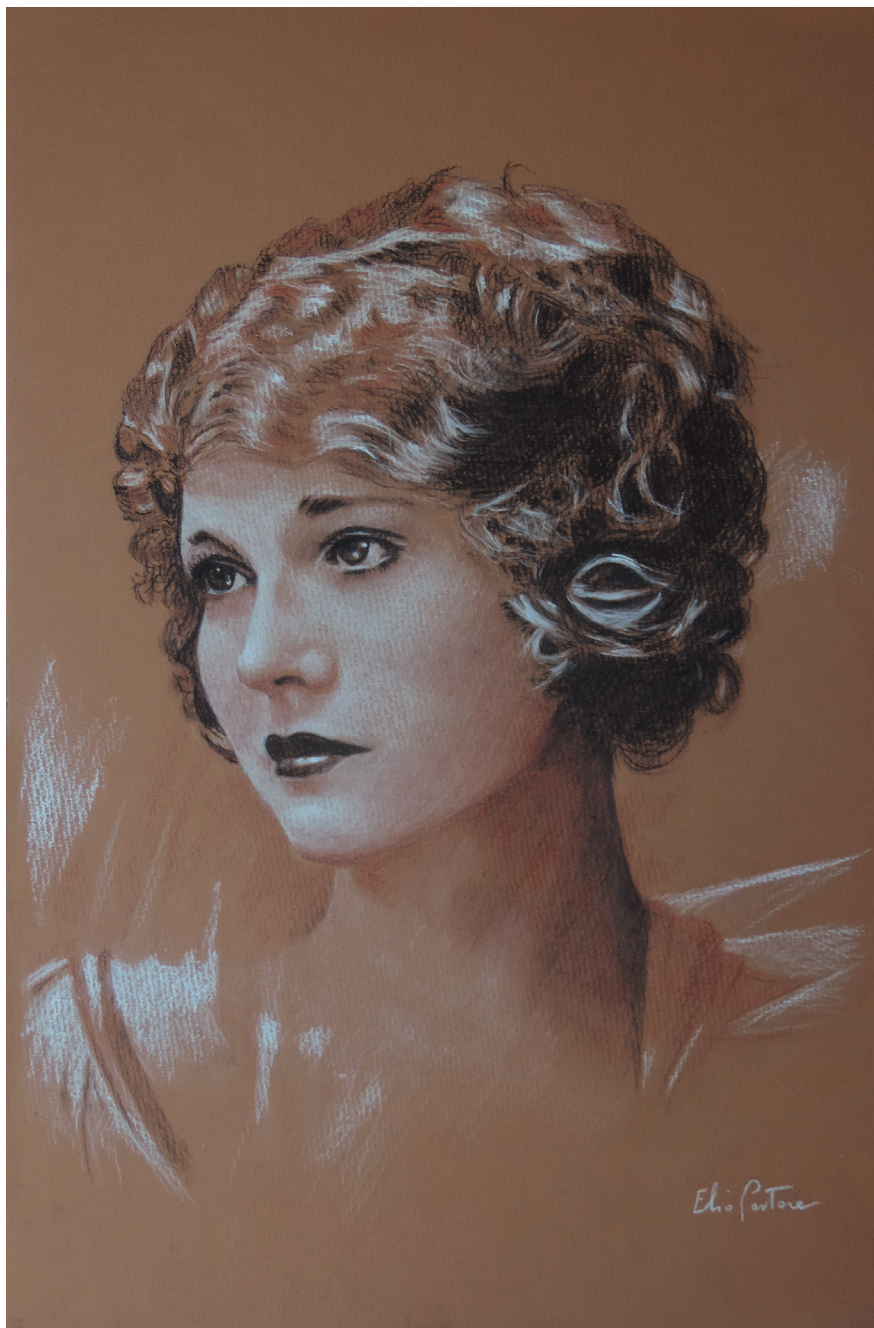
FASCINO ANNI VENTI
grafite su carta
cm. 35x50
2016

PRIMI RIMPIANTI
matita su carta
cm. 33x48
2016

INTIMITA' FAMILIARE
olio su tela
cm. 50x100
2016

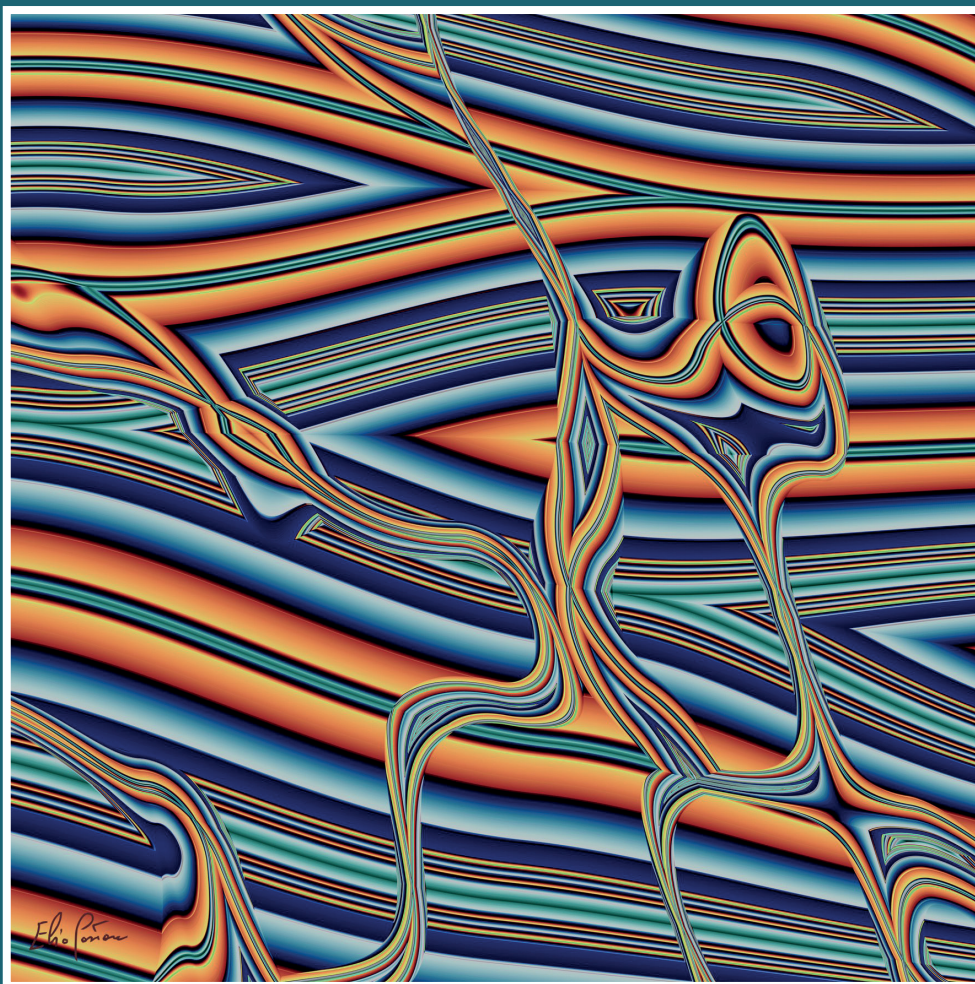
L'ATTESA
olio su tela
cm. 50x70
2016

SOTTILE NOSTALGIA
tecnica mista su carta
cm. 30x45
2016

MALINCONIA IN GRIGIO
olio su tela
cm. 50x70
2017

EVELYN
matite e tempera
cm. 35x50
2017

ASSORTA ELEGANZA
matite su carta
cm. 32x50
2017

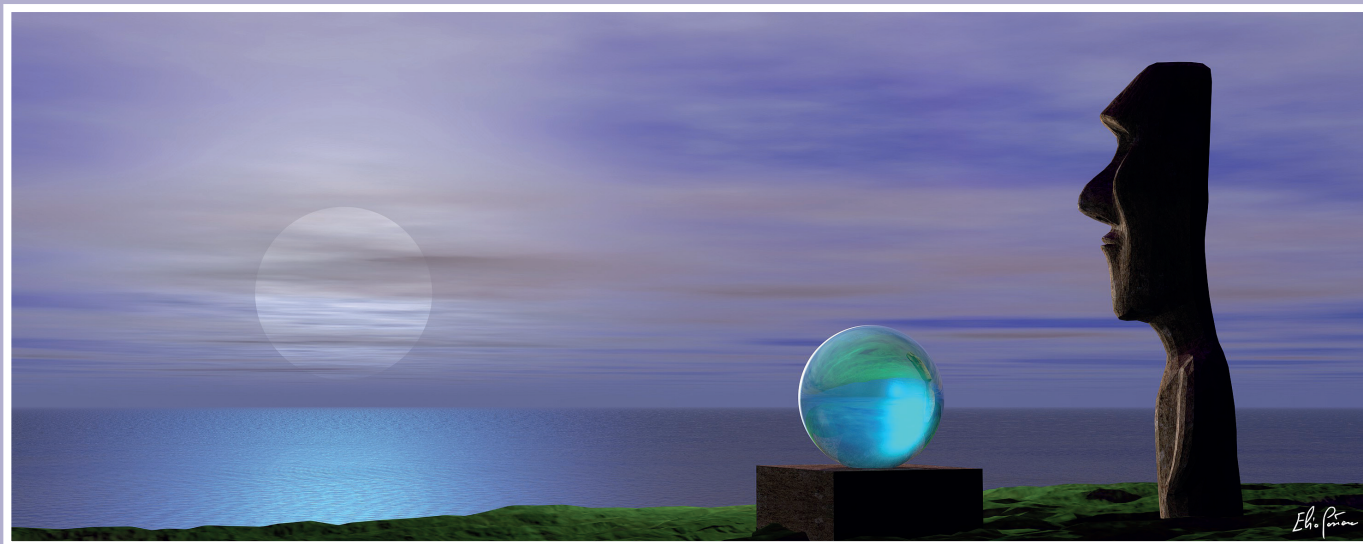
ASPETTANDO GLI OSPITI
matita e carboncino
cm. 32x43
2019

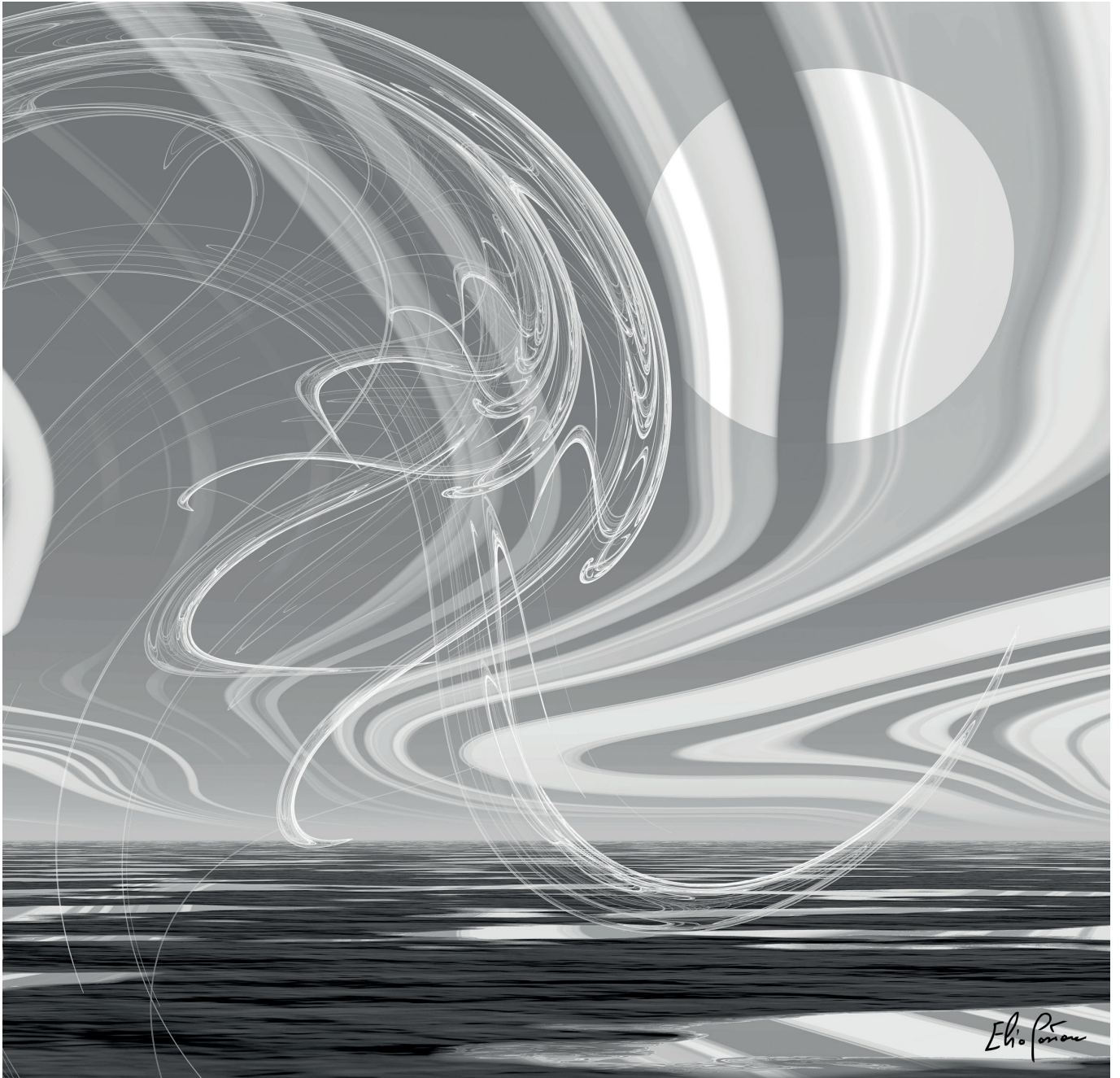
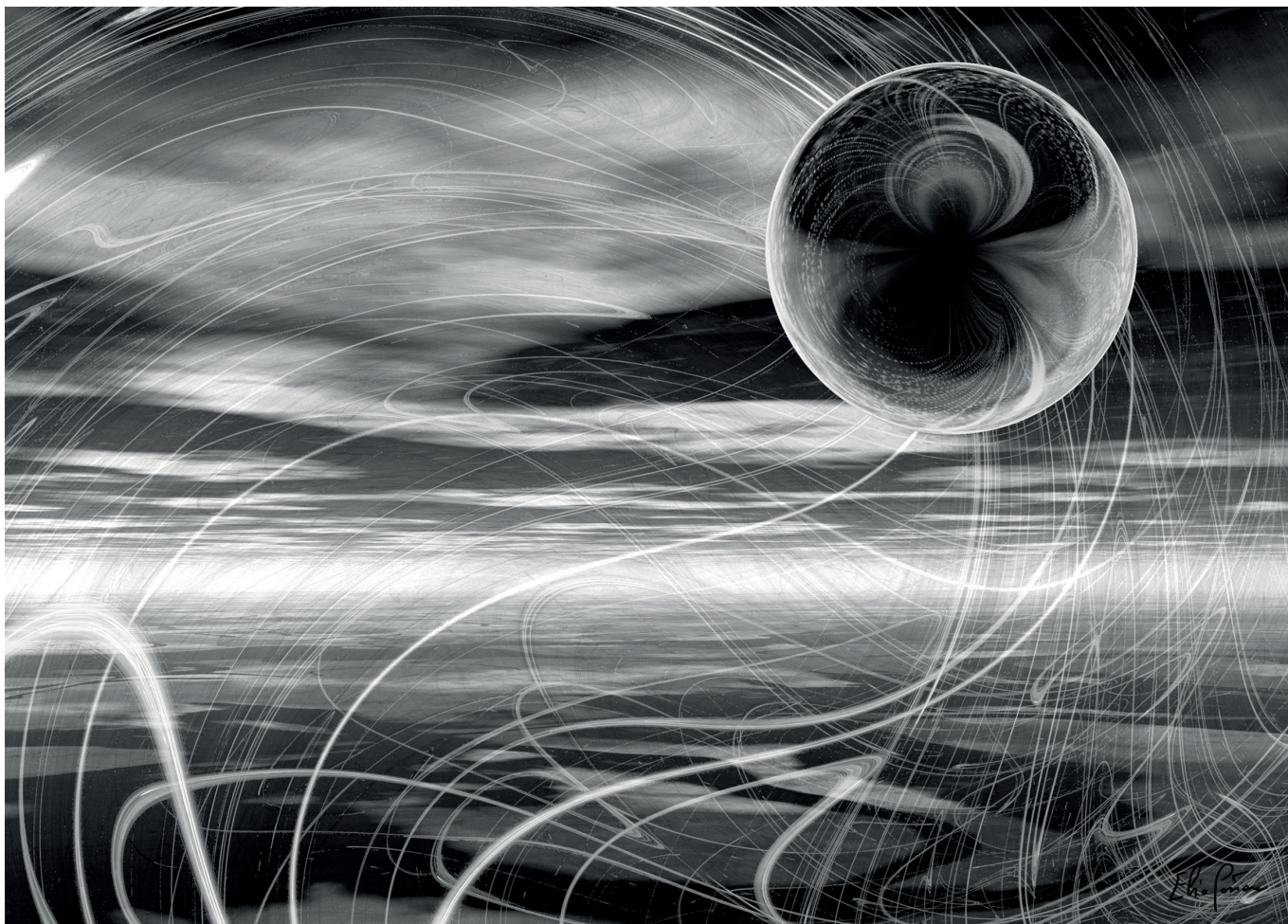
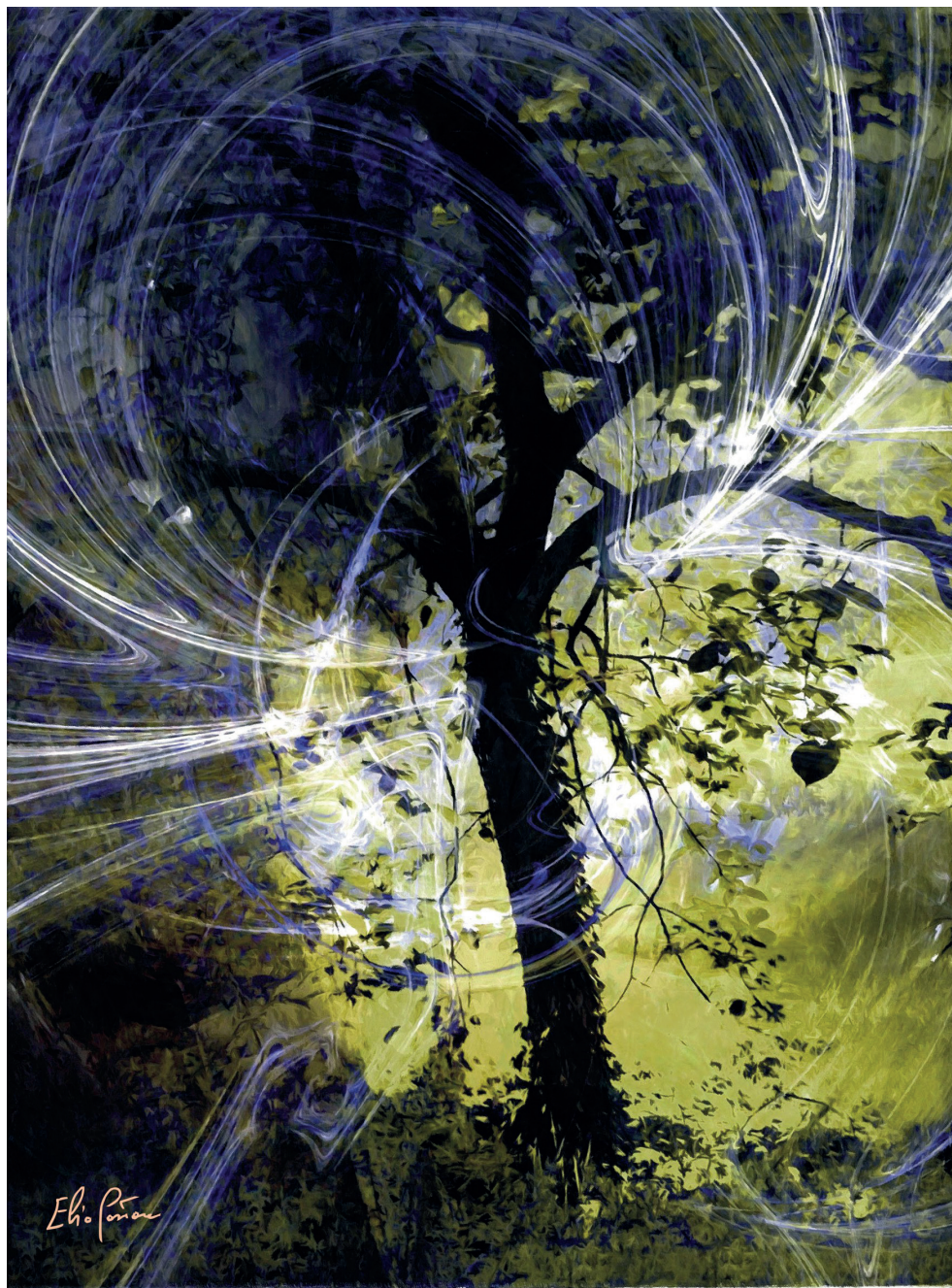
IL PROFUMO DELLA ROSA
olio su tela
cm. 50X70
2019 (da ultimare)

DANZATORI
digitale su tela
cm. 77X77
2007

DRAPPEGGIO
digitale su tela
cm. 25x35
2000

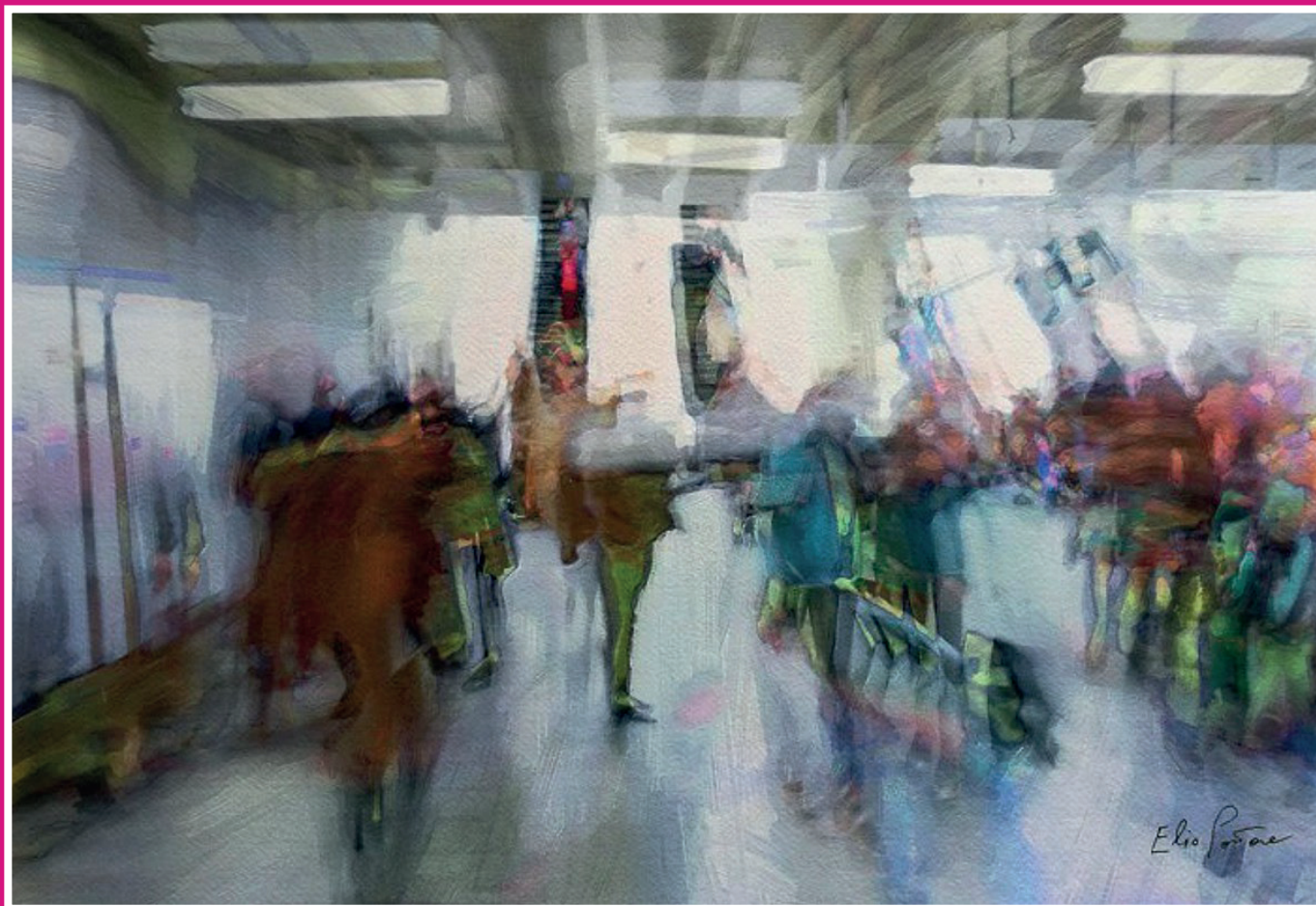
L'ORDINE SEGRETO
(omaggio a Jung)
tecnica mista su tela
cm. 60x60
2001

LA DANZA DELLE COMETE
digitale su tela
cm. 50X70
2007

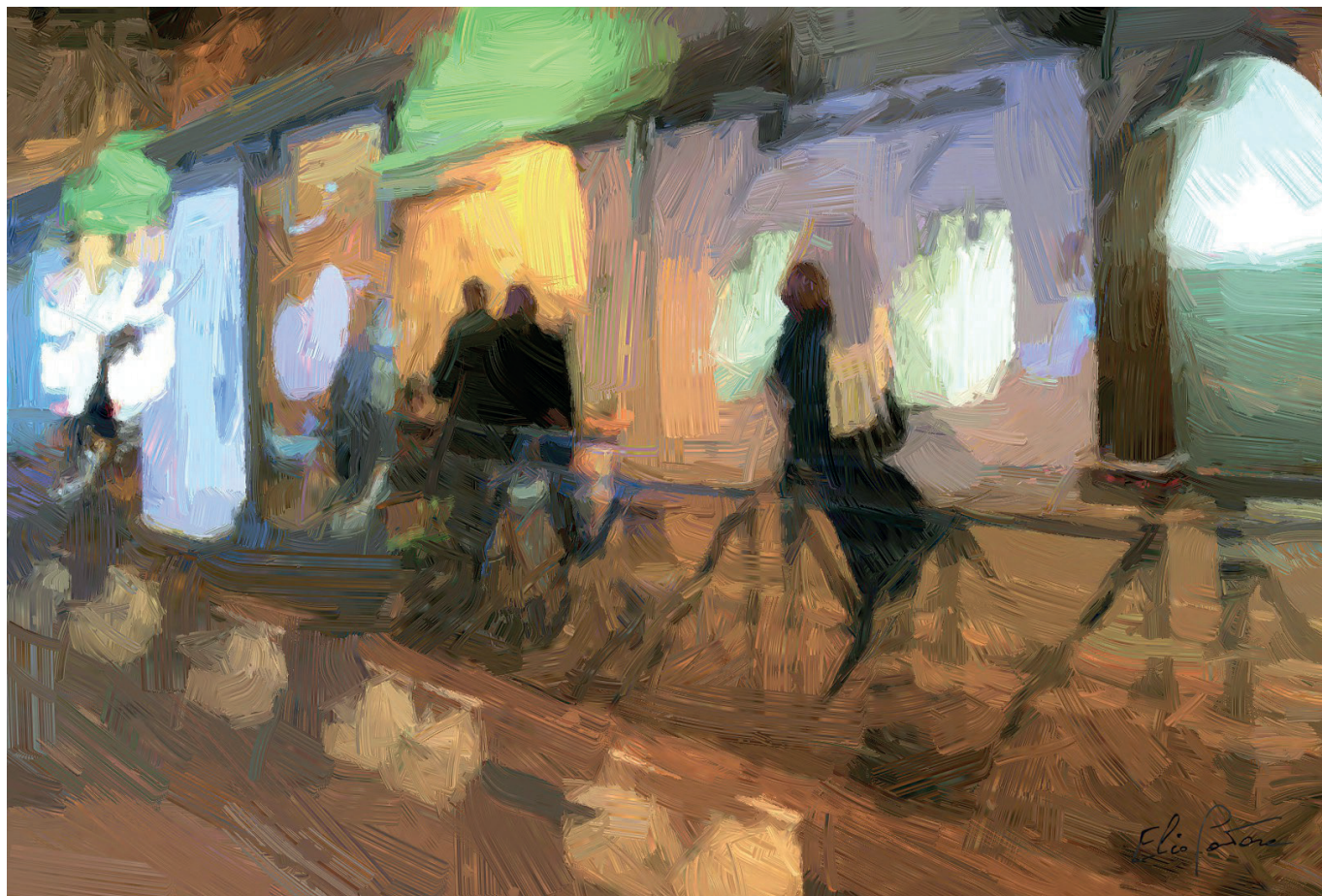
» NEOFIGURATIVO

REFLECTIONS OF GODS
digitale su tela
cm. 105x40
2005

THE CRYSTAL PLANET
incisione laser su alluminio
cm. 47x66
montata su plexiglass nero
cm. 60x80
2009

SOGNANDO L'ALBA
incisione laser su alluminio
cm. 55x55
montata su plexiglass nero
cm. 80x80
2008

L’ENERGIA DELL’ALBERO
digitale su tela
cm. 50x70
2009

ORDINE E CAOS
digitale su Dibond
cm. 50x50
2012

» MOVING PEOPLE

MOVING PEOPLE #5
dipinto digitale su carta acquerello
Canson Infinity Arches
cm. 33X48
2017

ESCAPE FROM SUBWAY
(MOVING PEOPLE #10)
tecnica mista su carta acquerello
Canson Infinity Arches
cm. 33X48
2018

MOVING PEOPLE #11
dipinto digitale su carta acquerello
Canson Infinity Arches
cm. 33x33
2018

MOVING PEOPLE #14
dipinto digitale su carta acquerello
Canson Infinity Arches
cm. 33x33
2018

URBAN GHOSTS
(MOVING PEOPLE #13)
tecnica mista su carta acquerello
Canson Infinity Arches
cm. 33X48
2018

MOVING PEOPLE #15
dipinto digitale su carta acquerello
Canson Infinity Arches
cm. 33x33
2018